任伯年

中国画名家墨迹品赏

3

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

浙江人民出版社

落笔如飞　神在个中

◎朱颖人

任伯年是近代中国画坛上的全才，也是上海海派前期的主要代表人物。他对人物、山水、花卉无所不能，无所不精，在中国绘画史上是无与伦比的杰出人物。说他是海派前期的主要代表，是因为那时他聚集了一批画友，影响于上海画坛，为海派的确立奠定了基础。

萧山三任，以叔侄相称，师友相授。伯年之父为民间肖像画师，伯年幼受父业，养就敏锐的观察、默记能力，其后习任薰笔法，然而伯年不以此为满足，上溯前代绘画，吸取优秀技法，提高自己的艺术素养。

任伯年的花鸟画，工笔、写意皆精，应时之需，出手极快，少有失败。他的工笔从宋画而来，得益于黄筌、徐熙画风，复受益于老莲，虽不及某些宋画古朴浑厚，但清秀灵动过之，神形跃于纸上，夺人魂魄，为历代画家中少有。笔线常在铁线、钉头鼠尾描之间，细而坚挺，勾勒造型韵趣无穷、神形兼备。画面疏密有致、虚实相生，得园林田野之趣，尽在变化之中。

任伯年的工笔，继承发扬了传统绘画的特色，既有淡彩轻敷之法，也有金笺重彩之笔，不少地方兼容并施，既厚实又轻灵，充分展示了对自然美的追求，一种清新自然之气溢于纸上。他的设色，淡彩以植物质颜料为主，便于渗化，较多地应用接色、积粉、冲色的方法，大多施于矾绢、熟纸之上，利用其不透水性，达到『淡而不薄、厚而不浊』的效果。在矾绢、熟纸上实施这种方法，与意笔画的破墨法有异曲同工之妙。此中可以看出他控制水分的才能，也可觉察到他对接色、冲粉等积极技法的驾御能力，其审美情趣，恐非当代学『黄筌富贵』者所能比拟的。在淡彩之中，伯年有时在某个局部施以重色，由于石质颜料容易沉淀，不易均匀，故沿用古代正反面衬罩的方法，以求色不碍墨，得厚重轻灵的感觉。伯年也擅用重彩，多施于金笺之上，法古而情真，辉煌夺目，在同辈中颇为难得。

数字图书馆推广工程

伯年作意笔花鸟，同样受人器重，存世作品也多。其笔墨方法与青藤的狂放、白阳的文人画气息相比，有称之为小写意的。名称虽有不同，其技法的基本点却是一致的。勾线基本上沿用老莲法而稍有变化，落笔露锋着纸，用笔劲挺有力，以勒势收笔，灵动有致。笔线细而不弱，得宋人古意而具自家法度。点厾之间，胸有成竹，笔迹着纸神形俱显，临风招展，得动静之美，雅俗共赏，为人所爱。伯年点厾手势与勾勒细线相通，展其势，猛而露，有一股刚劲之气蕴于纸上。由于用笔速度迅疾，吴昌硕称他『落笔如飞、神在个中』，道出伯年的熟练技巧与作画特点。我们赏析他的花鸟画，无论对叶片、花瓣，都能看出他在阔笔墨迹中的提、按、顿、挫手法，除了着意勾勒细部之外，大多悬腕，高执笔，行进快速，少见复笔，气韵流畅，意气奔放，这从老莲笔意中可窥其渊源。

从花瓣、叶片的笔迹上去推测他的墨法，大致可以看出『以浓破淡、以淡破浓』的基本方法。对于叶筋脉络，往往趁其未干之时用浓墨或厚色勾出，既使渗化，也留有墨线笔痕，化解了叶片的平薄；有时在稍深的叶片上用淡色或极薄的白粉来勾，将叶片上原有的颜色稍稍挤开，留下淡淡的叶脉，既有变化，又得生意，是前人少用的方法。伯年这些破墨法，使整体画面更见生意盎然，灵性独具，令人叹服。

任伯年墨法之妙，从流传下来的画作中看，在矾绢、熟纸上的用水比较留意，水分过多则颜色容易郁积，变得平薄；水分过少则物象枯槁无生气。伯年善于掌握颜色与水分的多寡，摒去过与不足之弊病，充分发挥了中国绘画材料的特性，获得前所未有的绘画效果。

任伯年画鸟兽之传神，更不在前人之下，似有过之而无不及之慨！关键在于他有独到的观察力与默记、默写的能力。近时有人认为由于西洋写生法传入中国，有助于他的造型能力。我们细看他以笔墨挥写，神形兼备之处，单从西洋写生法来解说恐有不周之处。任伯年为鸟兽传神写照能登峰造极，应该说是得力于传统肖像画的观察方法的内在道理，可惜伯年自己未能记述，他的跋文也少，难以整理成文以供研析，实为可惜。

任伯年施于动物物象之笔墨，观察之深，落笔之准，是难以用三言两语说明的。他的画面生活气息特浓，富有人情味，构图变化较多，没有固定的模式，颇有石涛上人所谓『无法之法』的处理方式，这是伯年的优点。

任伯年不愧为近代中国画坛上的一位大家，他的传神写照之功力以及笔墨技法之灵变，留给后人以极大的启示，可惜就在他功成名就，更上一层楼之时，过早逝世了。假如吴昌硕、黄宾虹的生命极限只有五六十岁，恐怕就没有今天的成就与名望，然而任伯年在这个年岁所取得的成就，却正是别人所不可企及的。

设色人物册页之一

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

设色人物册页之二

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

设色人物册页之三

数字图书馆推广工程
DIGITAL LIBRARY PROMOTION PROJECT

设色人物册页之四

设色人物册页之五

设色人物册页之六

设色人物册页之七

设色人物册页之八

（浙）新登字2号

中国画名家墨迹品赏

任伯年·3

责任编辑　王肇达　李介一
装帧设计　聿　文　秉　坤
浙江人民美术出版社出版·发行
（杭州市体育场路347号）
全国各地新华书店经销
上海市印刷七厂印刷
1998年7月第1版·第1次印刷
开本：889×1194　1/16　印张：1
印数:0,001—5,000
ISBN 7-5340-0832-8/J·727
定价:14.00元

0-0832-8
9 787534 008320 >

ISBN 7-5340-0832-8/J·727　定价：14.00元